Teorías del arte.

Los grandes conocedores expertos en el arte clásico coinciden al afirmar que, a través de los siglos aunque se creía que los autores griegos y romanos eran expertos al evaluar obras de arte de la época (pintura, escritura, filosofía) ellos no podían tener un concepto absolutamente claro y preciso sobre la Teoría del arte y no está clara la razón por la cual no existe esa precisión absoluta. Por ejemplo la literatura ha llegado fragmentada, incompleta, luego entonces ante la dificultad para reconstruirla no se puede establecer su grado en el arte; si se refiere a los textos que no han perdurado habrá lógicamente ambigüedad al calificar el arte.

En el mundo moderno nosotros podemos denominar arte refiriéndonos quizás a la arquitectura, a la agricultura a la medicina, pero antes era más limitado el uso de este adjetivo. Se dice que la palabra Techne es el concepto moderno que más se acerca a nuestra época, esto es una técnica griega que va de lo antiguo a lo moderno y esta técnica abarca desde las bellas artes hasta toda clase de habilidades humanas.

La Techne tiene sus reglas, un conjunto de organización del cuerpo y del conocimiento, unido a la producción; en arquitectura se aplica la regla de techne y esto es un arte.

Los Filósofos

Estos no contribuyeron a la teoría del arte visual pero si emitieron sus conceptos y de alguna u otra manera estos se tuvieron en cuenta a través de los tiempos.

Platón por ejemplo no expuso teoría sobre artes visuales pero si tuvo influencia importantísima sobre el pensamiento artístico. El estableció **el concepto de imitación o “minases”,** en cualquier discusión sobre arte y este concepto ha perdurado hasta nuestros días para cualquier interpretación de arte. La imitación en arte es aquella sugerencia o evocación aquello que se acerca a lo que se imita, de ninguna manera es una copia fiel, no, si así fuera ya no sería una imitación o aproximación del objeto al que se imita. Platón rechazaba la imitación pictórica, según el por la confusión que se puede crear ópticamente ya bien sea por la luz que cambio el color o bien la descomposición de la realidad debido a errores visuales. Existe también la imitación fantástica, que consiste en la apariencia y que no corresponde a la realidad como tal; es la creación intencionada de ilusiones ópticas. Entre estos tenemos la perspectiva, esto es ajustar nuestro objetivo a las condiciones deseadas. Por ejemplo alargar las partes superiores es una realidad fantástica o aprovechar los efectos de luz y sombra. La imitación fantástica busca crear falseando; por supuesto esto no va a aplicarse en el arte literario, solo será para la pintura, escultura, donde se pueden aprovechar estos efectos. El pensamiento de Platón y sus teorías fueron muy importantes e influyentes ya que fue considerado un sabio. El estudio pintura, escribió poemas liricos y tragedias, conoció a la perfección la elaboración de un cuadro (-superficie limpia, boceto-sombreado y coloreado), el fue una autoridad en la valoración de artes y artistas.

Aristóteles no estuvo fascinado a diferencia de Platón por las artes visuales pero si tuvo influencia posteriormente en la Teoría del Arte y merece tomar en cuenta su pensamiento al respecto. Su concepto difiere de Platón, el ve la obra no alejada del modelo real, no, todo lo contrario en la producción el proceso está sujeto a la realidad, el objeto está formado por algo y se forma hacia algo, según su parecer eso se demuestra a través del tiempo en la creación del artista. Se conoce de Aristóteles sus escritos sobre literatura y música pero no sobre artes visuales. El tenia su propio criterio acerca de la pintura y la escultura. Aristóteles no es muy claro al definir quien es el autor de una obra de arte: La personalidad del artista o el arte como tradición objetiva, inclinándose más por sugerir que el artista individualmente aplica su pensamiento; decía: “ **del arte proceden las cosas cuyas formas se encuentran en el alma del artista”,** Platón llamaba alma a “la morada de las formas” y al lugar del alma donde la forma: “es la parte pensante del alma”; esto nos muestra que para Aristóteles en todo proceso lo que da fuerza a una obra es el artista individual y no una impersonal techne a técnica. Este pensamiento no va dirigido a la escritura donde consideraba que el artista no estaba motivado por las emociones del alma sino por la techne.

Para casi todos el color es el elemento más importante en la pintura. Ahora bien, Aristóteles no le daba primordial importancia al color ya que para el lo importante era el boceto nítido, la belleza de una obra dependía según su criterio del orden, de la línea, del conjunto que representa el valor más importante. En cuanto a la tragedia y teatro, lo relevante es la trama siendo esta el alma de la tragedia.

Vemos también su criterio referente a la Teoría de la imitación el cual tiene mucha importancia y no tiene la validez que le da Platón ya que este restringe las artes. Para Aristóteles en la pintura o teatro el objeto de la imitación es la acción de los hombres cuando hacen uso de “ritmo, lenguaje, expresión corporal”. La imitación de Aristóteles es cuando el imitador recrea con acciones a los hombres mejor o peor que en la vida real, unos artistas representan al hombre más noble o menos nobles y esto es polémico en cuanto a ideas de forma, tema, estilo y cada persona tendrá su criterio y su propia interpretación. Por eso es importante la enseñanza para interpretar al contemplar una obra.

Es de anotar que a pesar que para Aristóteles no tuvo gran importancia las artes visuales su fue importante su aporte a la filosofía del arte. Pues dio su propia interpretación a la pintura y escritura aunque no se vio solución en la filosofía clásica.

Enseñanzas del Taller.

Vimos el pensamiento teórico de Platón y Aristóteles maestro y alumno respectivamente, donde nos muestran y enseñan un concepto diferente cada uno y que se relaciona con el arte del momento. Si filosofía y sentimiento que perdura por siglos que a través de ellos hasta nuestros días se han tomado en cuenta y han sido base para la enseñanza valoración y análisis de lo que a nuestro juicio modo de ver y sentir podemos denominar arte.